

LET'S MAKE ★ CHARACTER

B
BOOK LINK

日本漫画名家CG课堂 ④

蜜沙的漫画CG技巧

(日) 蜜沙 著
李盛 译

彻底解说SAI、Photoshop的使用技巧
详细介绍游戏、动漫中经常使用的上色技巧

辽宁科学技术出版社
LIAONING SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

TITLE: [Let's Make★Character CGイラストテクニック vol.4]

BY: [Mitha]

Copyright © 2010 Mitha

Original Japanese language edition published by BNN, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without the written permission of the publisher.

Chinese translation rights arranged with BNN, Inc., Tokyo through Nippon Shuppan Hanbai Inc.

©2012, 简体中文版权归辽宁科学技术出版社所有。

本书由日本株式会社BNN新社授权辽宁科学技术出版社在中国范围独家出版简体中文版本。著作权合同登记号：06-2010第482号。

版权所有·翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

蜜沙的漫画CG技巧 / (日) 蜜沙著; 李盛译. — 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2012.9

(日本漫画名家CG课堂; 4)

ISBN 978-7-5381-7597-4

I. ①蜜… II. ①蜜…②李… III. ①漫画—绘画技法 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第164270号

策划制作: 北京书锦缘咨询有限公司(www.booklink.com.cn)

总策划: 陈庆

策划: 李伟

装帧设计: 季传亮

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印刷者: 北京瑞禾彩色印刷有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 170mm × 240mm

印张: 14

字数: 200千字

出版时间: 2012年9月第1版

印刷时间: 2012年9月第1次印刷

责任编辑: 宋纯智

责任校对: 舒心

书号: ISBN 978-7-5381-7597-4

定价: 48.00元

联系电话: 024-23284376

邮购热线: 024-23284502

E-mail: lnkjc@126.com

<http://www.lnkj.com.cn>

本书网址: www.lnkj.cn/uri.sh/7597

LET'S MAKE ★ CHARACTER

日本漫画名家CG课堂④

蜜沙的漫画CG技巧

CG Illustration Techniques

Illustration and Explanation by Mitha

(日) 蜜沙 著

李盛 译

辽宁科学技术出版社

·沈阳·

Adobe Photoshop是Adobe Systems Incorporated（ Adobe Systems公司）在美国以及其他国家的注册商标或商标。

Windows是Microsoft Corporation在美国及其他国家的注册商标或商标。其他所有商标均属于各自权利归属者所有。

Apple以及Macintosh是美国Apple Computer, Inc.在美国及其他国家的注册商标。Mac OS是美国Apple Computer, Inc.的注册商标。

前言

初次见面，我是插画家蜜沙。很感谢大家给我编写这本书的机会。我从小就喜欢画画，不知不觉竟真的走上了插画家这条路。

本书的主要内容为角色人物的CG插画。既然要画CG，那么首先我们必须选择适合自己使用的插画绘制软件。有名的软件包括Photoshop、Painter、SAI、Comicstudio、Illustrator等等。本书中使用的只有Photoshop和SAI。由于我本人一直从事的都是与游戏相关的工作，所以从很久以前我主要使用的就是能够完美再现涂色效果的Photoshop。并且，涂色方式并不像传统的纸笔漫画那样复杂，但是也没有像动画上色时那种人工痕迹过重的感觉。用专业术语讲，这是一种叫做“游戏上色”的手法，是人们通常所说的面向PC平台开发的美少女游戏中最常使用的手法。

Illustrator和Comicstudio等软件在用于绘制漫画原稿以及同人志的画稿时是非常方便的，但是在绘制插画时，我一般不会使用。而Painter由于和Photoshop的兼容性差，所以我也没有使用。在这种前提下，我最近使用比较多的是SAI。虽然从我开始使用SAI至今

不过短短一年时间，所以我还算不上已经完全掌握了所有的技巧，但是SAI的画笔功能和真正用笔在纸上作画的过程很接近，使用起来非常的方便。由于使用的感觉很流畅，单纯画线条或涂色也是非常的有趣，有时我甚至会连铅笔都不用，直接使用SAI完成所有的线稿。

我现在工作的一般手法就是先用SAI制作好线稿，再用Photoshop进行后续加工。这种说法听起来好像是很高调很形式主义，但是我这种用法也不是专门学来的，而是搜集各种实用的信息，一边重复各种错误一边自学得来的经验。并且，实际上无论使用哪种软件工具，只要用法得当，都可以画出最完美的插画。

但是，既然我要在这本书中进行介绍，那我必须将软件的使用方法介绍清楚。因此，书中的课题安排都是深思熟虑的结果。并且，我介绍的方法一般并不包含什么高难度的技法，掌握了窍门就可以轻松地画出很好的效果。本书执笔的目的就在于为那些“想要学画画”、“想要学习更多的涂色技法”的人提供帮助，最后祈祷本书能够对大家有所帮助。

蜜沙

目录

第1章 使用SAI绘制线稿 007

底稿的准备	008
绘制丝带	011
绘制人物面部的轮廓	013
绘制人物的胳膊	015
绘制人物的腿	017
绘制人物的刘海儿	019
绘制人物的头发	020
绘制人物的衣服	022
绘制人物的表情以及背景	026

第2章 使用SAI和Photoshop进行着色的技巧 029

对底稿进行上色	030
对床单上的阴影进行上色	034
对靠垫的阴影进行上色	039
头发上的第一重阴影	044
头发上的第二重阴影	050
头发上的第三重阴影	057
连衣裙的第一重阴影	059
连衣裙的第二重阴影	065
皮肤上的第一重阴影	069
皮肤上的第二重阴影	075
对人物的瞳孔进行上色	079
对围裙的阴影进行上色	092
对花边部分的阴影进行上色	095
对衬裙的阴影进行上色	098
对长筒袜的阴影进行上色	101
对线稿进行上色	104
使用Photoshop进行最终调整	109

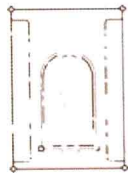
Contents

第3章 使用Photoshop进行上色的技巧 115

底稿的准备	116
建立“线稿”图层	121
绘制线稿	123
针对各个部分单独进行上色	128
对人物皮肤的阴影进行上色	133
对人物头发的阴影进行上色	141
对人物的眼睛进行上色	147
对人物衣服的阴影进行上色	156
对短裙以及衣领的阴影进行上色	160
对花边的阴影进行上色	165
对长筒袜的阴影进行上色	166
帽子和丝带的阴影	170
人物胸前丝带的阴影	173
背景中丝带的阴影	174
对书包的阴影进行上色	177
对鞋子的阴影进行上色	183
对人物佩戴的桃心配饰的阴影进行上色	189
对衣领的线条进行上色	191
对短裙的线条进行上色	196
对线稿进行上色	199
背景设计	202

第4章 彩色画稿与线稿图鉴 213

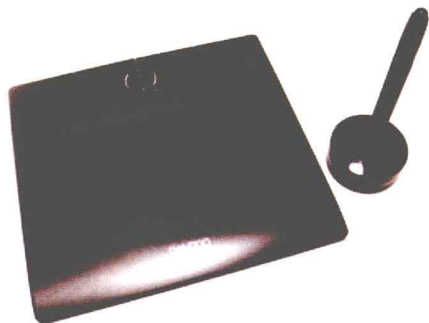
关于工作环境与制作工序

酷睿2 Quad处理器与4GB的内存

我原来使用的是一台装有Windows2000的型号古老的电脑，在写这本书的时候我又重新购置了一台酷睿2 Quad处理器和4GB内存的新电脑。虽然，在占用内存很小的前提下依然可以实现轻松作画是SAI这款软件的一个显著特点，但是在绘制一些图层比较多的复杂作品时还是需要一定的内存空间的。例如，在第2章中介绍的使用SAI绘制的作品，在最终阶段甚至需要使用1.2GB左右的内存。为了确保作画过程的流畅，推荐大家至少要准备一个2GB以上的内存环境。

BAMBOO手写板

我使用的手写板是WACOM公司出品的BAMBOO。当初购买的是没有附带软件的版本，虽然属于入门级的型号，但是笔压水平达到512，可以完美地再现出画笔线条的感觉。与高级型号的不同之处在于可以登陆快捷操作的个数与尺寸的大小，但是对于绘制插画而言使用BAMBOO就已经足够了。

以Photoshop 7.0和SAI为主要工具

最近，我一般是使用SAI完成底稿到涂色的全部工序，再用Photoshop完成最终调整。我使用的Photoshop版本是7.0，最新版本中包含的一些功能在实际工作中的意义并不大，所以没有进行升级。如果是绘制同人志的画稿，我一般使用Illustrator 8.0。

※本书中介绍的Photoshop全部是基于7.0这个版本的，在最新版的Photoshop中图标的设计以及功能的名称可能会有所不同，还请各位读者谅解。

使用自动铅笔绘制插画底稿

在绘制插画底稿的阶段，使用0.3mm的自动铅笔作为主要的绘画工具。使用这么细的笔尖作画有一定的难度，为了减少手上的负担，使用的铅笔芯要选择质地较为柔软的型号B。在勾画最终线条时可以使用0.3mm的HB的铅笔芯，可以画出更加清晰的线条。

第1章

使用SAI绘制线稿

第1章

01

使用SAI绘制线稿

在本书中,我们用第1章来介绍如何使用SAI绘制线稿,在第2章介绍使用SAI和Photoshop进行上色以及后期加工的方法,这样就能构成绘制一张插画的完整程序。下面,我们就进入第1章的内容,这一章中主要介绍的是画笔的选择方法以及画笔运用中落笔、收笔的方法等等。

底稿的准备

01

我们这次要绘制一个爱丽丝风格的女孩子。首先要将手绘的底稿扫描进电脑。

(关于使用Photoshop对线稿进行修改的方法我们会在p116~120进行介绍)

02

使用SAI绘制线稿。开启SAI，对扫描进电脑的底稿进行读取。

03

考虑到后续工作中会需要增加很多图层，在这里针对底稿图层要起一个简明易懂的名字。我们在这里将图层命名为“草图”。

软件

绘图软件“SAI”

SAI是一款既可以用来绘制线稿又可以进行上色操作的绘图软件。优秀的笔触再现能力在市面上销售的软件当中也属顶级。所以说使用SAI来代替纸笔完成线稿的绘制工作，用SAI代替Photoshop来完成上色工作都是完全可能的。推荐尚未使用过的人一定要试一试该软件。

04

接下来,为了让底稿上的线稿更加清晰,我们将“草图”图层的“不透明度”设置为25%。

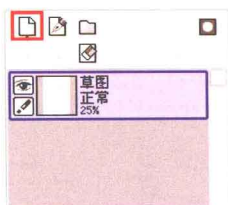
①将“不透明度”设置为“25%”

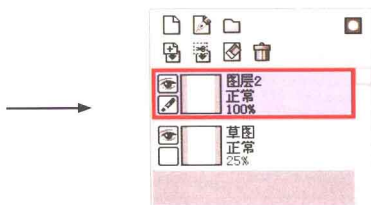
②在预览窗口内显示的底稿变浅了

05

在“草图”图层之上新建一个图层用来绘制丝带的线稿。将图层名称命名为“线稿_丝带”。

①点击“新建普通图层”

②文件中出现“图层2”

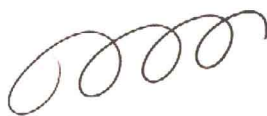
③将图层重命名为“线稿_丝带”

06

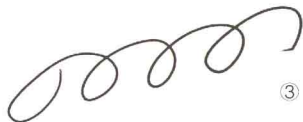
接下来我们要在新建的“线稿_丝带”图层上绘制丝带的线稿。使用SAI绘制线稿时,我通常使用的是“边缘笔”工具(边缘笔工具可以营造出一种比较柔软的气氛)。当然,在绘制线稿时也可以使用“铅笔”工具或者是能够像Adobe Illustrator那样绘制线条的“描线”工具。我们选用的是能够将手的运动轨迹原本再现到画稿上的“边缘笔”工具。

①选择“边缘笔”工具

②“铅笔”工具范例

③“边缘笔”工具范例

绘制丝带

01

绘制人物头部上的丝带。注意笔触用力不要过大，运笔流畅才能画出美丽的线条。

①选择“边缘笔”工具

画笔设置

②画笔尺寸设置为“2.3”

③以“草图”图层为基础，将画面中的线条逐个描画一遍

02

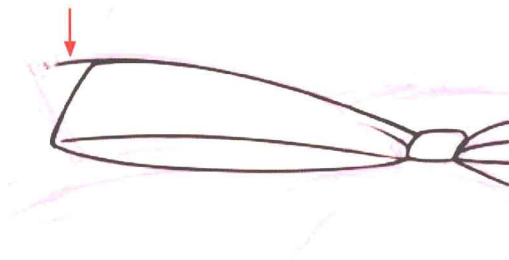
使用“橡皮擦”工具将多余的部分擦掉。

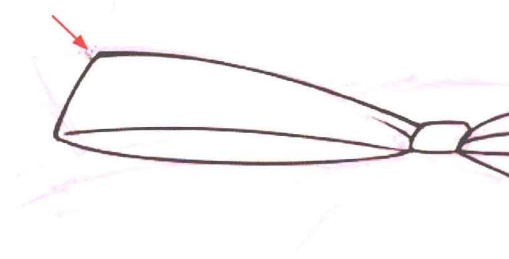
①选择“橡皮擦”工具

②将橡皮擦尺寸设置为“20”

③使用“橡皮擦”工具，沿多余的部分移动

④多余的部分被擦掉了

03

不要过分拘泥于底稿上的线条，在绘制线稿时要注意对画面的形状进行调整。

04

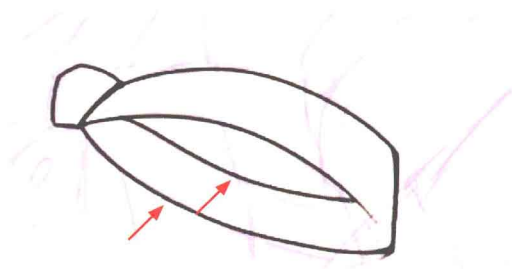
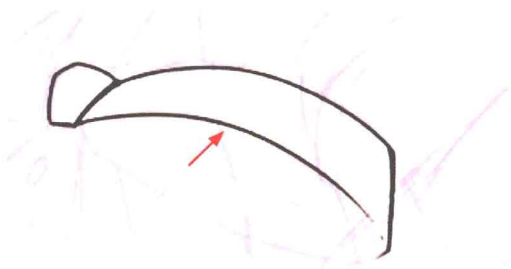
使用相同的方法绘制人物胸前的丝带。

①选择“边缘笔”工具

②将画笔尺寸设置为“2”

③绘制完整的线条，表现出丝带的立体感

05

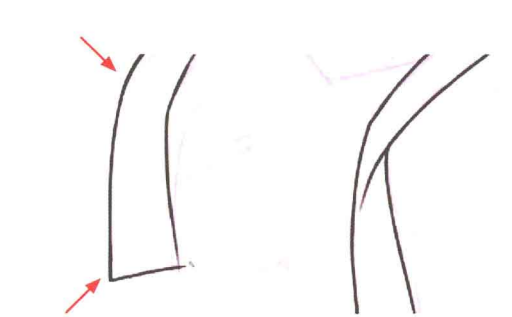
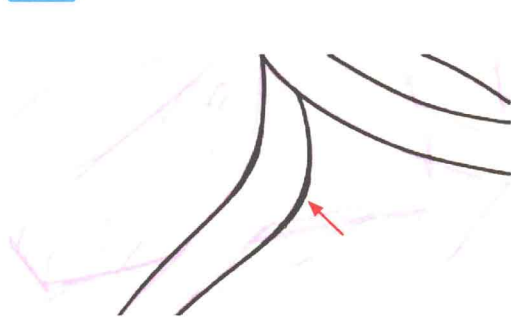
在拐弯的部分将线条画粗一些，更能表现出物体的质感。

①选择“边缘笔”工具

②将画笔尺寸设置为“4”

③在线条上增加微妙的粗细变化

06

画面呈现出的效果。

绘制人物面部的轮廓

01

想必大家已经适应了使用SAI绘制线条的感觉。为了绘制人物的身体，新建一个图层，我们从人物面部的轮廓开始。

① 点击“新建普通图层”

② 将图层名称命名为“线稿_身体”

③ 选择“边缘笔”工具

④ 将画笔尺寸设置为“2.6”

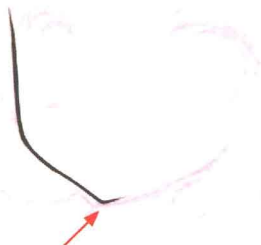
⑤ 使用多重线条表现人物面部的轮廓

技巧

为保证作画方便可以对预览窗口进行旋转

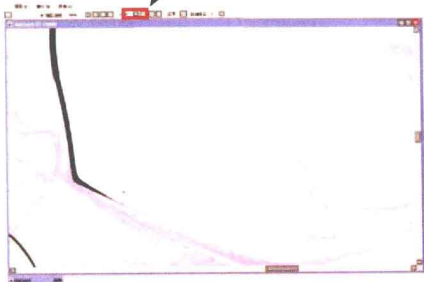
在遇到一些不方便作画的角度时，可以对预览窗口不断进行旋转，改变画面的角度，方便作画。

① 在这个角度下绘制向右上延伸的线条时会有一定的困难

视图: 边缘 500% [Icons] 45° [Icons] 正色 [Icons] 自动修正 [Icons]

② 在“预览窗口旋转角度设定”菜单中将窗口角度设置为“45°”

③ 预览窗口的角度发生改变，使绘制线条变得更加轻松

02

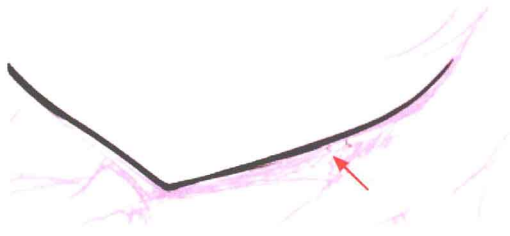
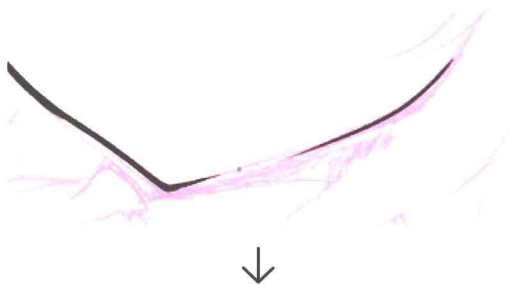
接下来，画出人物下巴的轮廓。

① 选择“边缘笔”工具

② 将画笔尺寸设置为“2.6”

③ 为了避免线条过于平均，在线条上增加了微妙的粗细变化

03

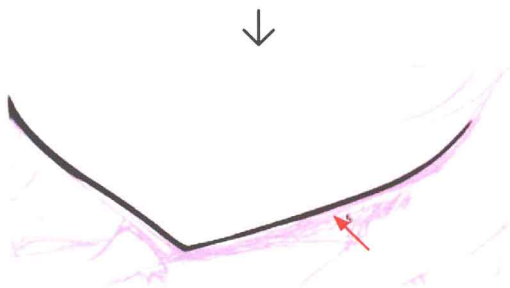
保证线条平滑，使用“橡皮擦”工具进行修整。

① 选择“橡皮擦”工具

② 将橡皮擦尺寸设置为“4”

③ 对线条进行修整，最终呈现出合适的粗细变化

04

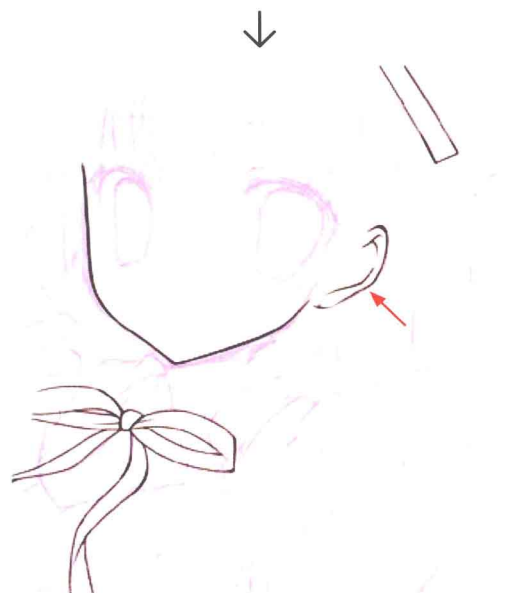
绘制人物的耳朵。由于会被人物的头发遮挡，所以不用画得太过精细。

① 选择“边缘笔”工具

② 将画笔尺寸设置为“2.6”

③ 耳朵的线条也有粗细变化

绘制人物的胳膊

01

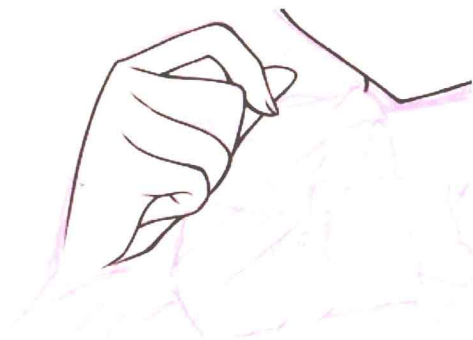
接下来，我们来画人物的手脚。注意不要将人物的手指画得过于尖锐，在拐弯处注意线条要平滑。

① 选择“边缘笔”工具

② 将画笔尺寸设置为“2.6”

02

在画人物胳膊上较长的线条时要一气呵成。在绘制出理想的线条之前可能需要反复练习几次。

03

画肘部时需要画出圆润的感觉，不能画得过于尖锐。

